

Jerónimo Rüedi

To see through all things clearly is to see through all things dimly

A three-part work in great format, which holds a certain solemnity, stands at the back of the gallery. Seen from a distance, or in a distracted manner, it might appear to be blank. Coming forward, and paying attention, what seemed empty, reveals itself loaded with content. The three canvases that conform *Incessantly advancing towards the aim of standing still* disagree in their dimensions and, from one end to the other, operates a degradation of color, up to the point of a white that seems to merge with the gallery's wall. Similarly, they feature a series of gestures that have been ongoing in Jerónimo Rüedi's production, at least since 2018, and that resonate with his interests in language and poetry. These strokes seem to conform and conclude right at the moment when they might come to suggest a particular meaning; in this way, they remain ambiguous. Some are even blurred under layers of glazes, as if they were in the middle of a fog bank - an action that gives visibility to the temporality of the pictorial process and, in itself, of the conformation of the image. Their presence detonates an experience that could be qualified as shared and that invites us to decipher them or associate them with other referents. In this way, they can be compared to avant-garde examples within the field of visual poetry.

This triptych by Rüedi demonstrates his intention to articulate a pictorial proposal that does not lend itself to accelerated consumption but rather demands some attention. The same happens with a pair of works, *Noise and noise pursuing power* and *All things ascend to unity*, hung on the two side walls of the gallery and characterized, in contrast to the triptych, by a determined chromatic research aimed at exploring contradictory aspects: light and darkness, solidity and immateriality. Some previous paintings, presented in 2021 in *Drawing the contours of fire*, already exhibited this series of concerns but starting from the solution of monochrome. On this occasion, Rüedi resorts to primary colors, which are also in play in the triptych, only in a mixed manner. In these two pieces, and mainly in *Noise and noise pursuing power*, the chromatic treatment happens in an optical way, something that could be related to some photographic processes. The painting is also distinguished in the way it suggests a spatial situation, although the coordinates of this remain totally ambiguous. On the surface, one can appreciate the characteristic gestures of Rüedi's production, that sort of "proto-language" as the artist described it. Another aspect that stands out in the work are certain points that, through the chromatic handling, seem to radiate light, as if they were energy fields. The interest in contradictions and antagonisms is also at play in *All things ascend to unity*, a dark painting, and in that sense solid, in which the light seems to filter and reflect.

A third body of work belongs to the series *Yupos*, pieces in which a painted background is covered by a polypropylene sheet that has also been intervened by Rüedi. These pieces are explicit about the artist's interest in transparency achieved through the application of layers; something that, once again, synthesizes a kind of contradiction. The pictorial solution of the four pieces on display, *The change in ideas about change #1 - #4*, can be related to both the triptych and *Noise and noise pursuing power* and *All things ascending to unity*, the cover is treated as the former work while the background as the latter pair - the polypropylene seems to filter the iridescence behind it. In this way, this set of pieces is explicit about a central concern of the artist: to point out the limits of habitual perception and thus the limitations of understanding reality as a totality from that position.

— Daniel Garza Usabiaga

Jerónimo Rüedi

To see through all things clearly is to see through all things dimly

Un tríptico de gran formato, que guarda cierta solemnidad, se encuentra al fondo de la galería. Visto a la distancia o de manera distraída, podría parecer que se encuentra en blanco. Al acercarse y dedicarle atención, lo que parecía un vacío se descubre lleno de contenido. Los tres lienzos que conforman *Incessantly advancing towards the aim of standing still* discrepan en sus dimensiones y, de un extremo al otro, opera una degradación de color, hasta llegar a un blanco que parece fundirse con la pared de la galería. Del mismo modo, en ellos figuran una serie de gestos que han sido recurrentes en la producción de Jerónimo Rüedi, por lo menos desde el 2018, y que resuenan con sus intereses en el lenguaje y la poesía. Estos trazos parecen conformarse y concluir justo en el momento en que podrían llegar sugerir un sentido determinado; de esta forma permanecen ambiguos. Algunos, incluso, son difuminados bajo capas de veladuras, como si se encontraran en medio de un banco de niebla – una acción que da visibilidad a la temporalidad del proceso pictórico y, en sí, de la conformación de la imagen. Su presencia detona una experiencia que podría ser calificada como compartida y que invita a descifrarlos o asociarlos con otros referentes. De esta forma, pueden compararse a ejemplos de vanguardia dentro del campo de la poesía visual.

Este tríptico de Rüedi demuestra su intención de articular una propuesta pictórica que no se presta a un consumo acelerado sino que demanda cierta atención. Lo mismo sucede con un par de obras, *Noise and noise pursuing power* y *All things ascend to unity*, colgadas en las dos paredes laterales de la galería y que se caracterizan, en contraste al tríptico, por una decidida investigación cromática encaminada a explorar aspectos contradictorios: luz y oscuridad, solidez e inmaterialidad. Algunas pinturas anteriores, presentadas en el 2021 en *Dibujar los contornos del fuego*, ya exhibían esta serie de preocupaciones pero partiendo de la solución del monocromo. En esta ocasión, Rüedi recurre a los colores primarios, que también se encuentran en juego en el tríptico solo que de manera mezclada. En estas dos piezas, y principalmente en *Noise and noise pursuing power*, el tratamiento cromático sucede de una forma óptica, algo que podría relacionarse con algunos procesos fotográficos. La pintura también se distingue en la manera que sugiere una situación espacial, aunque las coordenadas de esta permanezcan totalmente ambiguas. Sobre la superficie se pueden apreciar los gestos característicos de la producción de Rüedi, esa especie de “protolenguaje” como el artista lo calificó. Otro aspecto que destaca en la obra, son ciertos puntos que,

mediante el manejo cromático, parecen irradiar luz, como si trataran de campos de energía. El interés en contradicciones y antagonismos también está en juego en *All things ascend to unity*, una pintura oscura, y en ese sentido sólida, en la que la luz parece filtrarse y reflejarse.

Un tercer cuerpo de obra pertenece a la serie *Yupos*, piezas en las que un fondo pintado es cubierto por un pliego de polipropileno que también ha sido intervenido por Rüedi. Estas piezas son explícitas sobre el interés del artista en la transparencia conseguida a través de la aplicación de capas; algo que, de nueva cuenta, sintetiza una especie de contradicción. La solución pictórica de las cuatro piezas en exhibición, *The change in ideas about change #1 - #4*, se puede relacionar tanto con el tríptico como con *Noise and noise pursuing power* y *All things ascend to unity*, la cubierta es tratada como la primera obra mientras que el fondo como el último par – el polipropileno parece filtrar la iridiscencia que se encuentra detrás. De esta manera, este conjunto de piezas es explícito sobre una preocupación central del artista: señalar los límites de la percepción habitual y, por ende, las limitaciones de comprender la realidad como totalidad desde esa posición.

— Daniel Garza Usabiaga

GALERIE NORDENHAKE
mexico city

Monterrey 68
Col. Roma 06700
Ciudad de México
T +52 1 55 1015 8301
www.nordenhake.com
mexico@nordenhake.com